

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Taller de Diseño Escénico IV
En inglés:	SCENIC DESIGN STUDIO IV
Profesora/profesor a cargo	Katiuska Valenzuela y Pablo De la Fuente.
Código U-Cursos:	TADE541-36
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	9 presencial y 6 no presencial
Número de créditos SCT-Chile	10 STC

Propósito general del curso

Curso teórico práctico enfocado a la creación de diseño integral del teatro, o manifestación escénica que no esta inserto dentro de la sala convencional. (Ej.: teatro aéreo, teatro callejero, pasacalles, comparsas, eventos masivos), a través del análisis y experimentación de los lenguajes del diseño en espacios públicos y de grandes formatos, mediante la mirada crítica y la reflexión colectiva.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1.1 Organizar ideas y conceptos y comunicarlos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario escénicos.

Sub competencia

1.1.1: Planificar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de diseño escénico.

1.1.2: Proponer soluciones a problemas del espacio, la iluminación y el vestuario de puestas en escenas teatrales Y/o audiovisuales.

1.1.5: Aplicar conocimientos, herramientas y destrezas provenientes de las restantes áreas del currículo.

1.1.7: Resolver propositiva y creativamente los problemas que plantea la visualidad de la puesta en escena.

Competencias transversales de la Universidad

5.1: Promover su desarrollo artístico en el campo profesional y académico

5.1.1: Conocer e integrarse al medio profesional y cultural.

5.1.2: Adaptarse a situaciones y contextos diversos con fluidez.

5.1.3: Insertarse en equipos de trabajo interdisciplinario.

5.1.4: Realizar procesos de autoevaluación desde la conciencia de su propio proceso de aprendizaje.

Resultados de aprendizaje

El estudiante al terminar el curso:

- 1) Reconocerá los elementos estéticos y técnicos propios de un espacio escénico no convencional
- 2) Resolverá las problemáticas escénicas de un espectáculo fuera del edificio teatral.
- 3) Profundizará los aspectos conceptuales que determinan un proyecto de diseño en un espacio no convencional
- 4) Experimentará con las posibilidades de lenguaje en el espacio público
- 5) Diseñará escenografía, vestuario e iluminación, a partir de conceptos espaciales y materiales y utilizando recursos arquitectónicos urbanos e institucionales
- 6) Articulará una estética personal a través de una mirada crítica y reflexiva de su entorno

Saberes/Contenidos

Unidad 1: Conceptos para el diseño en espacios no convencionales.

- Definición y delimitación de espectáculo en espacios no convencionales y los conceptos de: Teatralidad, Convivio, Convención, Acontecimiento y Liminalidad.
- Surgimiento de movimientos escénicos en el espacio no convencional: Agitprop, Performance, Teatro callejero, Danza contemporánea, Teatro del oprimido, entre otros.
- Espacio, cuerpo y atmosfera: nueva mirada para el diseño escénico en espacios no convencionales, exploración de formatos, disposición del público y estrategias de resignificación.
- Lo espectacular, el impacto visual, lo cotidiano y lo extracotidiano en el espectáculo no convencionales.

Unidad 2: Creación de diseño escénico para espacios no convencionales.

- Metodología para el diseño en espacios no convencionales.
- Lugares y no lugares: diseñando espacios significantes.
- Diferentes tipos de creación escénica no convencional: La intervención, la instalación en la ciudad, arte callejero, sitio específico, manifestación artística, entre otros.
- Creación interdisciplinar (circo-teatro, danza-teatro, títeres, performance, artes vivas, conciertos, inauguraciones de festivales, etc.)
- Desarrollo técnico para la creación: Condiciones técnicas, materialidad para el teatro sin teatro y la constante adaptación. (condiciones climáticas, permisos, tránsito, montaje-desmontaje rápido, visibilidad, etc)

Metodología

El curso combina instancias teóricas, prácticas y reflexivas, promoviendo un aprendizaje activo de las y los estudiantes. Se contemplan las siguientes estrategias:

- Clases expositivas y dialogadas, orientadas a introducir y profundizar en los conceptos clave del curso.
- Visionado y análisis crítico de registros audiovisuales de espectáculos realizados en espacios no convencionales, para ejemplificar y problematizar los contenidos abordados.
- Lectura y discusión de bibliografía obligatoria, que sustenta teóricamente los enfoques abordados en clase.
- Trabajo de exploración de espacios reales como instancia de observación o diagnóstico espacial.
- Ejercicios breves y evaluativos, que fomentan la exploración empírica de ideas y permiten aplicar los contenidos desde la propia experiencia y contexto de el/la estudiante.
- Desarrollo progresivo de un proyecto de diseño escénico, acompañado de instancias de corrección colectiva e individual que propicien el diálogo y el aprendizaje entre pares.
- Diseño y realización de propuestas escenográficas, de vestuario e iluminación, integrando tanto aspectos conceptuales como técnicos, y considerando las condiciones del espacio específico intervenido.
- Instancias de reflexión crítica para articular el desarrollo de una estética personal.

Evaluación

Proyecto breve 1: Poetización del cotidiano. Collage digital de un foto espacio real.

Proyecto breve 2: Ejercicio de transparencia en el espacio público.

Proyecto breve 3: Mismo concepto en 6 formatos espaciales distintos.

Proyecto breve 4: Proyecto 5 Vestuario escultórico: vestuario como escenografía.

Proyecto breve 5: Silueta en el espacio específico.

Proyecto breve 6: Lectura especial : Sitio específico. Micro espacios reales.

Proyecto final: A partir de un texto no dramático diseñar un espectáculo en espacio a definir. Se debe diseñar y desarrollar técnicamente. Serán una nota por área escenografía, vestuario e iluminación y técnica.

Examen obligatorio: Presentación del diseño individual del proyecto final a un comisión.

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen obligatorio, será condición mínima para tener derecho a rendir examen el mantener un 80% de asistencia como mínimo. En caso de no cumplirse este porcentaje, sólo los (las) estudiantes que tengan una nota de presentación a examen superior a cinco (5,0) y un porcentaje de asistencia superior a 60% podrán rendirlo.

La Nota Final se obtendrá de la ponderación de las notas parciales del semestre y la nota que obtenga frente a una Comisión Examinadora en el Examen final con valorización del 50%.

Conceptos clave

Diseño escénico, teatro, escenografía, vestuario, iluminación, teatro callejero, teatro no convencional, site specific

Bibliografía obligatoria

Carreira, André, DELIMITACION DEL CONCEPTO DE TEATRO CALLEJERO (UN APORTE A LA INVESTIGACION) (pdf).

Carreira, André. Sobremodernidad y no-lugares : el teatro callejero como resistencia, Revista Conjunto nº134

Diéguez, I. (2014). Escenarios liminales teatralidades, performatividades, política. Ciudad de México: Ed. PasodeGato.

Taylor, D. (2012). Performance. Buenos Aires: Ed. Asunto Impreso.

Bari, V., & Veloz, P. (2025). Descubrir el vestuario. Eudeba.

Bibliografía complementaria

Carreira, A. (2022). Teatro de invasión. Editorial La Piedra.

González, X. (2014). Manual práctico de diseño escenográfico. PasodeGato.

Boal, A (2015) Técnicas latinoamericanas de teatro popular. Ediciones corregidor

Chesney, L. (1995) Teatro Popular Latinoamericano. 1955 - 1985. Ed. CEP CHE.

Bolívar E., Alma...[et al.], El teatro callejero; una nueva alternativa teatral y su presencia en nuestro país /; profesor guía: Jorge Loncón.

Cruciani, Fabrizio; Falletti, Clelia, El teatro de la calle : técnica y manejo del espacio / Gaceta, México : 1992.

Pavis, Patrice, Diccionario del teatro, Paidós, Barcelona, España: 1998.

Recursos en línea

1. Trailer de espectáculos.

Paradise Now: The Living Theatre in Amerika DVD trailer
https://www.youtube.com/watch?v=jF7_BdHi_NA&t=25s

Julian Beck, Judith Malina - The Living Theatre May 17, 1975
<https://www.youtube.com/watch?v=BXKBUtY9g>

1977
<https://youtu.be/OiliRmGErt0>

Bread & Puppet Domestic Resurrection Circus
<https://www.youtube.com/watch?v=Na09YauXixY>

Tambours sur la digue theatre du soleil

<https://www.youtube.com/watch?v=N5RXsjTU34M>

1789 Theatre Du Soleil

<https://youtu.be/2N7A7JUHODM>

Metalovoice. (Francia)

<https://youtu.be/KAsU2xalpWU>

https://youtu.be/iKs_dPMOKIo

Olivier Sagazan

<https://youtu.be/jPY5P8rvhdc>

Cía Adhok (Francia)

<https://youtu.be/oFmHZaj2sdl>

Mimo Corporal Dramático - Teatro del Silencio

<https://youtu.be/ltloQbtmOHI>

Teatro Mendicantes "12 Años"

<https://www.youtube.com/watch?v=mm-DWMFZ6Tk>

Cheril Linet - 25 de noviembre

<https://www.youtube.com/watch?v=3hC9GXUG3uc>

CEGOS – Desvio Coletivo (Brasil)

<https://youtu.be/ZVfnS4UWeRE>

Teatro del Oprimido

https://youtu.be/5_IV1vZnEYc

Yuyachkani - Perú NoVio (Palacio de Justicia)

<https://www.youtube.com/watch?v=mxGPwWVUdqq>

2. DOCUMENTALES

Más cerca de la luz

<https://youtu.be/kbachcCF8Ac>

Requiem Andrés Perez Araya

<https://youtu.be/kqcDDEguKfk>

Teatro Callejero, mi capitán

<https://youtu.be/Kaxpe2jGKGQ?si=rxrtibzM-YU3Yjqj>

3. OBRAS ONLINE

Edipo Rex - Julie Taymor. (1992)

<https://youtu.be/eYypSAC9uKA>

Transfusión - Teatro del Silencio
<https://youtu.be/G0O6ZE7u6V8>

Taca Taca Mon Amour - Teatro del silencio
<https://youtu.be/feEPxi8Bbo8?si=77j3u8Lv7qwWYPe7>

Alice underground - Teatro del Silencio
<https://youtu.be/o0VI7BJf5kU>